

CAI
LC
-2300

Gouvernement
Publication

J. A. MARRIA photographe

DEPOSITORY LIBRARY MATERIAL

3 1761 11767074 5

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117670745>

National Library
of Canada

Bibliothèque nationale
du Canada

J.A. MARTIN PHOTOGRAPHE

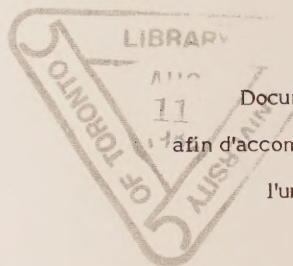
LIVRE D'ARTISTE

By/par
Ara Alain Kermoyan
Éditions Art Global, Montréal

OTTAWA

1982

Document prepared by Ara Alain Kermoyan
Éditions Art Global, Montréal,
To accompany the production documents of
J. A. Martin photographe
one of the books displayed in the exhibit
Made in Canada II
(1982)

Document préparé par Ara Alain Kermoyan
Éditions Art Global, Montréal,
afin d'accompagner les documents de production du livre
J. A. Martin photographe
l'un des livres en montre à l'exposition
Made in Canada II
(1982)

The livre d'artiste

Art books, books on art, illustrated books, *livres d'artistes*: this varied nomenclature confuses art lovers who often wonder what differences exist between these categories of books. We have prepared a glossary for the reader in an attempt to shed some light on the subject. Here we shall deal with the *livre d'artiste* (limited edition art book), using *J.A. Martin photographe* as an example of this type of art publication.

In a *livre d'artiste*, two art forms, the written and the graphic, must complement one another; visual images are not mere illustrations of the text. A writer and an artist must therefore somehow be brought together on common ground, to work with one spirit yet without compromise on either side, to create an original work. A certain similarity of thought is desirable to ensure the successful production of such a work, for it is from the close bond between the creators that a new work of art will emerge.

The *livre d'artiste*, or more precisely the *livre de peintre* (and, by extension, the *livre de sculpteur-graveur*), also necessitates the co-operation of various craftsmen – lithographers, serigraphers, printers, bookbinders, sculptors, and so on – all of whom have a high regard for tradition and use only time-honoured techniques in papermaking, choosing fonts, typesetting, bookbinding or casing-in, and printing. Everything is done entirely by hand.

Le livre d'artiste

Livre d'art, livre sur l'art, livre illustré, livre d'artiste. Devant ces multiples appellations, l'amateur d'art reste confus et se demande souvent la différence entre ces catégories d'ouvrages. Nous lui avons préparé un lexique qui tente de faire le point sur cette question. Notre propos sera avant tout de traiter du livre d'artiste, en prenant *J.A. Martin photographe* comme exemple à cette catégorie particulière dans le domaine de l'édition d'art.

Dans un livre d'artiste, il doit exister une symbiose entre deux formes d'art: l'écrit et les arts graphiques, l'image n'étant pas là pour représenter servilement le texte. Il faut donc, en quelque sorte, provoquer la rencontre d'un écrivain et d'un peintre qui, dans un même esprit mais sans concessions mutuelles, vont créer une oeuvre originale. Pour qu'un tel ouvrage soit une réussite, il est souhaitable qu'une certaine complicité s'établisse entre ces deux créateurs car de cette liaison intime naîtra une nouvelle oeuvre d'art.

Le livre d'artiste, qui est en fait un livre de peintre, et par extension de sculpteur-graveur, fait également appel à la collaboration d'artisans comme les lithographes, les sérigraphes, les imprimeurs, les relieurs, les sculpteurs, etc.; ces derniers sont tous respectueux de la tradition et n'utilisent que des procédés nobles. Depuis la fabrication du papier jusqu'au tirage, en passant par le choix des caractères et la composition du texte, la reliure ou l'emboîtement, toutes ces opérations sont entièrement exécutées à la main.

A *livre d'artiste* always contains a certain number of original prints (lithographs, silk screen prints, etchings and so on). These images are engraved by the artist directly onto stone or a metal plate or transferred and then printed by a master printer under the artist's supervision, as detailed in the colophon. After the prints have been made, the plates, stones or screens are cancelled or destroyed.

Rarely are more than two hundred copies of such a book printed. This is not done to create a shortage, which would artificially inflate the value of the book; rather, it is because of changes in the quality of the paper or plates used, and also because it is contrary to the craftsman's nature to do the same thing over and over indefinitely. For these reasons, and because of the esthetic value inherent in such a work, the *livre d'artiste* belongs in a class by itself.

Times have certainly changed since the first genuine *livre d'artiste* (Goethe's *Faust*, illustrated with original lithographs by Delacroix) was published in 1828. Innovations in the making of prints, and particularly in the silk-screen process, have made new creative techniques possible. Strict adherence to tradition is often less desirable than the use of new print techniques, since conservatism may limit the artist's range of expression.

It is for this reason that the modern *livre d'artiste* often assumes novel forms and reflects the publisher's own ideas or the collective vision of its creators.

Le *livre d'artiste* renferme toujours un certain nombre d'estampes originales telles que lithographies, sérigraphies, eaux-fortes, etc. Les images sont soit directement gravées par l'artiste sur la pierre ou la plaque, soit transposées et imprimées par un maître-imprimeur, sous la surveillance de l'artiste, tous les détails étant fournis dans la justification du tirage. L'impression achevée, les matrices sont détruites ou rayées.

Le tirage d'un tel *livre* est rarement supérieur à deux cents exemplaires, et ce, non pas dans le but de créer une surenchère causée par la rareté, mais bien en raison de l'altération de la plaque, du papier et de l'impossibilité pour un artisan de reproduire indéfiniment le même geste. Ce caractère artisanal, allié à l'esthétique même de l'ouvrage contribue d'ailleurs à faire du *livre d'artiste* une oeuvre unique en soi.

Depuis la parution du premier vrai *livre d'artiste*, *Faust* de Goethe illustré de lithographies originales de Delacroix, publié en 1828, les temps ont certes changé. De nouveaux procédés dans l'impression des estampes ont fait leur apparition, particulièrement la sérigraphie artistique, permettant l'émergence de nouveaux processus créatifs. Par conséquent, le strict maintien de la tradition face aux nouvelles techniques de gravures, devient contestable dans la mesure où l'expression d'un artiste risque d'être atténuée.

C'est pour cela que le *livre d'artiste*, aujourd'hui, adopte souvent des formats inusités et reflètent la conception personnelle de l'éditeur ou la vision d'un groupe de créateurs.

The making of *J.A. Martin photographe*

The decision to publish a *livre d'artiste* based on the film *J.A. Martin photographe* was made in December 1978. The film, produced by the National Film Board, is set against the background of rural Quebec toward the end of the nineteenth century. It tells the story of a travelling photographer and his wife, who rediscover the depth of the bond which unites them when she decides to accompany him on one of his journeys across the province, after having been confined to the home by tradition. There are many stops along the way and many revelations through their meetings with other people; in the end, this joint voyage, undertaken after fifteen years of conjugal indifference, makes them realize the extent of their love for one another.

As a rule, books are brought to the screen. The decision to publish a *livre d'artiste* based on the film meant reversing the normal procedure. When Hélène Ouvrard agreed to write an original text, she had to view the film several times in slow motion, taking copious notes and frequently consulting the director. Dialogue from the film was woven into the narrative, which followed the film scene by scene and was completed, in Hélène Ouvrard's inimitable style, in December 1979.

Meanwhile, the publisher had planned the artistic design of the book in broad outline and had asked the woodcarver and the bookbinder to create several models.

* * *

La réalisation de *J.A. Martin photographe*

La décision de publier *J.A. Martin photographe* sous forme de livre d'artiste a été prise au mois de décembre 1978. Cette production de l'Office national du film brosse une peinture de moeurs qui se situe au tournant du siècle dernier, dans le Québec rural. Un photographe itinérant et son épouse, traditionnellement confinée au foyer, vont apprendre à redécouvrir la réalité profonde des liens qui les unissent lorsqu'elle décidera de l'accompagner dans une de ses tournées à travers la province. Ponctué de haltes et de rencontres révélatrices, le voyage qu'ils feront ensemble, après quinze ans de vie commune et d'indifférence mutuelle, leur permettra de prendre définitivement conscience de leur amour.

Après avoir obtenu le consentement du réalisateur et l'accord de l'Office national du film, l'éditeur se met en quête d'un écrivain pouvant créer une oeuvre littéraire à partir d'images. Le processus inverse est généralement plus courant. Hélène Ouvrard accepte de créer un texte original; elle devra donc visionner le film au ralenti à plusieurs reprises, en prenant de nombreuses notes et en consultant régulièrement le réalisateur. Les dialogues du film sont intercalés au texte narratif qui, dans un style propre à Hélène Ouvrard, complète le film scène par scène, en décembre 1979.

Entre-temps, l'éditeur avait tracé les grandes lignes concernant la présentation esthétique de l'ouvrage et demandé plusieurs prototypes au sculpteur sur bois et au relieur.

The completed manuscript was given to Claude Le Sauteur, whose creative talents were well suited to the subject matter at hand. In a case such as this, the painter does not merely depend on his own imagination and style; he immerses himself in the atmosphere of the literary work, creating his own original work in keeping with the style of the text. Meetings were held with the master printer and serigrapher, Louis Desaulniers, to discuss printing details and the number of colours to be used to ensure the faithful reproduction of the original paintings.

The publisher then had to choose the paper for the book, its format, and the font to be used. He had to go over the manuscript with the author before the text could be cast off.* Make-up followed and tests were run on the hand presses to be used before the text itself was printed. The same procedure was followed to make the prints; several colour proofs were necessary. At each step in this final phase, the serigrapher consulted the artist, who passed the proofs once he was satisfied.

The finishing touches then had to be put to the case. The publisher chose a wood carving which evoked the gentle landscape of Quebec and closely matched the descriptions in the text. Each carving was handmade and thus added to the uniqueness of the work being produced.

* Operation which involves the choice of the font to be used in typesetting.

Le manuscrit terminé fut remis à Claude Le Sauteur dont la créativité s'accorde avec le sujet à traiter. Dans un tel cas, le peintre ne produit pas un simple travail d'atelier mais doit s'imprégner de l'atmosphère émanant de l'oeuvre littéraire tout en conservant son style, créant à son tour une oeuvre originale. C'est le moment de rencontrer le maître-imprimeur sérigraphie, Louis Desaulniers, afin de discuter avec lui de l'impression et du nombre de couleurs à utiliser pour transcrire fidèlement les originaux du peintre.

L'éditeur doit alors choisir le papier, son format et les caractères typographiques, réviser le manuscrit avec l'auteur avant de calibrer* le texte pour la composition, faire la mise en pages et se livrer à des essais sur les presses à bras avant de procéder comme tel à l'impression des textes. Le même processus est à recommencer lors de l'impression des estampes où plusieurs essais d'encrage sont nécessaires. Le sérigraphe, à chacune des étapes de cette dernière phase, consulte l'artiste qui, une fois satisfait des résultats obtenus, donne son bon à tirer.

Il faut alors finaliser l'emboîtement. Une sculpture sur bois, évoquant la douceur des paysages du Québec et s'harmonisant au texte descriptif, est retenue par l'éditeur. Chaque bois est sculpté à la main et contribue ainsi au caractère unique du livre.

* Opération qui consiste à choisir le corps des caractères qui entreront dans la composition.

All that remained was to fold and collate the pages of the book by hand and to insert the prints, checking the final quality of each page of text and each print.

The one hundred and fifty copies which were made of this book were finally signed and numbered by the authors.

The *livre d'artiste J.A. Martin photographe* was published on May 26, 1980.

* * *

Il ne reste plus qu'à plier et à assembler à la main les pages du livre, à y insérer les gravures tout en contrôlant la qualité d'impression de chaque page et de chaque gravure.

Les cent-cinquante exemplaires de cet ouvrage sont en dernier ressort signés et numérotés par les auteurs.

Le livre d'artiste *J.A. Martin photographe* paraît le 26 mai 1980.

Technical specifications

J.A. Martin photographe is a *livre d'artiste* containing 96 pages, in gatherings, with eight original silk screen prints in colour by Claude Le Sauteur inserted; the cover is decorated with an additional original unsigned silk screen print.

The original text of the book was written by Hélène Ouvrard, based on the film *J.A. Martin photographe*, directed by Jean Beaudin, with screenplay and dialogue by Jean Beaudin and Marcel Sabourin.

The text was composed in 14-point Baskerville and printed on all-rag Arches vellum paper by Dieter Sonnen on the hand presses of Service Typographique.

The case, whose frame of white walnut was designed by André Hébert, is ornamented with a wood carving by Serge Bourdon in black cherry wood, stained by the woodcarver. The case was produced by Pierre Ouvrard and covered with natural raw silk. The titles are stamped in fine gold on the cloth spine of the case.

The original prints were done by hand by Louis and Violette Desaulniers on Arches all-rag paper. The screens used to make these prints were cancelled after use.

All plates are signed and numbered by the artist. All copies are signed by the authors and the artist and bear the publisher's device.

* * *

Fiche technique

J.A. Martin photographe est un livre d'artiste de 96 pages présenté en cahiers, sous emboîtement, et renfermant en feuilles libres huit sérigraphies originales en couleurs de Claude Le Sauteur. En outre, une autre sérigraphie originale, non signée, orne la couverture de l'ouvrage.

Hélène Ouvrard a tiré du film *J.A. Martin photographe*, réalisé par Jean Beaudin (scénario et dialogues: Jean Beaudin et Marcel Sabourin), le texte inédit de cet ouvrage.

Le texte, composé en Baskerville, corps 14, a été imprimé sur vélin d'Arches pur chiffon par Dieter Sonnen sur les presses à bras des ateliers Service Typographique.

Le cadre de l'emboîtement en noyer tendre est réalisé par André Hébert. La sculpture sur bois de Serge Bourdon qui orne l'emboîtement est en cerisier d'automne et teint par le sculpteur. L'emboîtement, réalisé par Pierre Ouvrard, est recouvert de soie sauvage naturelle. Les titres sont frappés à l'or fin sur le dos pleine toile.

Les sérigraphies originales ont été tirées à la main, sur Arches pur chiffon, par Louis et Violette Desaulniers. Les écrans ayant servi à l'impression des sérigraphies ont été effacés après usage.

Tous les hors-texte sont signés et numérotés par l'artiste. Tous les exemplaires sont signés par les auteurs et l'artiste, et portent le sceau de l'éditeur.

The 150 copies of this work were printed and numbered from I to 150. Fifteen copies *hors commerce*, numbered from I to XV, were set aside for the artist, authors, craftsmen, publisher and contributors.

Measurements of the volume: 25.4 cm x 33 cm

Measurements of the cover: 27.9 cm x 35.6 cm

Measurements of the wood carving: 7.6 cm x 25.4 cm

Measurements of the engravings, without margins: 16.5 cm x 24.1 cm

Measurements of the engravings, with margins: 25.4 cm x 32.4 cm

J.A. Martin photographie was entirely designed and published by Ara Alain Kermoyan, publisher, of the firm Art Global, 1009 ouest, rue Laurier, Outremont (Québec) H2V 2L1. Telephone: (514) 272-6111.

* * *

Cet ouvrage a été tiré à 150 exemplaires numérotés de I à 150. Quinze exemplaires hors commerce, numérotés de I à XV, ont été réservés à l'artiste, aux auteurs, aux artisans, à l'éditeur et aux collaborateurs.

Format du volume: 25,4 cm x 33 cm

Format de l'emboîtement: 27,9 cm x 35,6 cm

Format du bois sculpté: 7,6 cm x 25,4 cm

Format des gravures sans marges: 16,5 cm x 24,1 cm

Format des gravures avec marges: 25,4 cm x 32,4 cm

J.A. Martin photographie a été conçu intégralement et publié par Ara Alain Kermoyan, éditeur. La maison d'édition est Art Global, 1009 ouest, rue Laurier, Outremont (Québec) H2V 2L1. Téléphone: (514) 272-6111.

Glossary

Livre d'art (art book)

Bound volume in a de luxe format. May treat of any subject but usually deals with art and related topics. Generally printed on fine paper, containing reproductions, including many in colour.

Livre sur l'art (book on art)

Usually intended as a means of making known an artist or an artistic discipline. Can be published in a de luxe or trade format.

Beau livre (fine book)

Same definition as *livre d'art*. May treat of any subject.

Album de gravures (print portfolio)

Portfolio containing one or several original prints, accompanied by a brief text, unbound.

* * *

Lexique

Livre d'art

Ouvrage relié de présentation luxueuse; il traite de tous les sujets mais plus particulièrement d'activités artistiques et connexes. Habituellement imprimé sur un beau papier, il renferme des reproductions dont plusieurs sont imprimées en couleurs.

Livre sur l'art

Habituellement destiné à faire connaître un artiste ou une discipline artistique. Il peut avoir une présentation luxueuse ou sobre.

Beau livre

Même définition que le livre d'art. Il traite de tous les sujets.

Album de gravures

Cartable renfermant une ou plusieurs estampes originales accompagnées d'un court texte, le tout présenté en feuilles libres.

Livre illustré (illustrated book)

Bound volume, de luxe or trade edition, containing reproductions of the original work of a painter or illustrator, with text.

Edition de tête ou tirage à part (special or limited edition)

Special printing based on a trade edition. Usually printed on high-quality paper, with a fine binding, and limited to a small number of copies. Sometimes accompanied by a set of original prints or reproductions.

Livre d'artiste

Limited edition containing original prints. In this type of book, all phases of production are done by hand. The paper is often all-rag, with deckled edges, watermarked, and acid-free. Typesetting, printing of text and prints, binding, casing, folding of pages and final assembly are all handcrafted. Nowadays, depending upon the inspiration of the craftsmen and artists, *livres d'artistes* may assume almost any form; but in all cases there is a colophon giving a detailed explanation on the materials and methods used in producing the book in question.

Edition originale (first edition)

Much-debated term. As a rule, it is the first publication of a text issued with the consent of the author.

* * *

Livre illustré

Ouvrage relié, luxueux ou sobre. Plusieurs illustrations exécutées par un peintre ou un illustrateur et imprimées par des procédés photomécaniques accompagnent le texte.

Édition de tête ou tirage à part

Tirage spécial en partant d'une édition courante. Habituellement imprimé sur un papier de qualité et relié luxueusement. Son tirage est limité à un nombre restreint d'exemplaires. Occasionnellement, l'ouvrage est accompagné d'une ou de plusieurs estampes originales ou de reproductions.

Livre d'artiste

Ouvrage à tirage limité renfermant des estampes originales. Dans un livre d'artiste, toutes les phases de la réalisation sont exécutées à la main, à savoir: le papier pur chiffon, bords à la forme, filigrané, Ph neutre; la composition typographique, l'impression du texte et des estampes; la reliure et l'emboîtement; le pliage et l'assemblage. De nos jours, selon l'inspiration de ses créateurs, le livre d'artiste peut prendre n'importe quelle forme, mais une justification expliquant en détail le tirage, les matériaux et les procédés utilisés doit figurer dans l'ouvrage.

Édition originale

Terme très controversé. En principe, c'est la première parution d'un texte inédit, avec l'accord de l'auteur.

National Library
of Canada

Bibliothèque nationale
du Canada

Canada